

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО И ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

Гелева-Цветкова Ралица Тодорова

E-mail: gtralitza@abv.bg

Научно-информационный Центр Болгарской Академии Наук, София, Болгария

Аннотация. В конце XX и в начале XXI вв. формируется новая тенденция в сфере охраны и популяризации наследия – в частности особый интерес к индустриальным продуктам (дизайну) и объектам архитектуры. Существенной для оценки этих типов наследия как элементов творческого и общественного развития человечества является возможность ресоциализации людей в связи с развитием инноваций и технологии. Это дает новую точку зрения на классические произведения искусства или дает возможность осуществления современных творческих проектов; позволяет найти достойное место в «другом» пространстве; найти «новых» зрителей. В работе рассматриваются потенциальные возможности объектов индустриального наследия в презентации произведений искусства.

Ключевые слова: индустриальное наследие, современные художественные практики, ресоциализация.

CONTEMPORARY ART AND INDUSTRIAL HERITAGE

Gueleva-Tzvetkova Ralitz Todorova

E-mail: gtralitza@abv.bg

Research and Information Center of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Abstract. At the end of the 20th and the beginning of the 21st century, a new trend is emerging in the field of protection and popularization of heritage – in particular, a there is a special interest in industrial products (design) and industrial objects of architecture. Essential for evaluating these types of heritage as elements of creative and social development of the humankind is possibility of their resocialization in connection with development of innovations and technology. On the one hand, this gives a new point of view on classical works of art or possibility of carrying out modern creative projects; it allows location at a worthy place in a «different» space, and secure the «new» viewers. The article discusses potential of industrial heritage sites in the presentation of works of art.

Keywords: industrial heritage, modern art practices, resocialization.

С 1960-х гг. в общественном сознании пост-индустриальных стран множество объектов и производств составляли суть промышленных центров становления индустрии в прошлом. Они воспринимались как функциональные и сугубо стандартные. По мере развития технологий они стали терять смысл своего существования. Физическая потребность пространств, развитие производств, изменения в инфраструктуре в сочетании с утратой своих функций привели к массовому уничтожению этих объектов. Такие объекты представляют ценность для исторической памяти общественного развития, в понимании архитектурных и инженерных достижений и

их эволюции в инфраструктуре и общественных решениях производственной деятельности. Этот парадокс общественных процессов естественно приводит к формированию движений в защиту социокультурной среды индустриальных объектов, которые с развитием экономики и современных технологий быстро исчерпали свое хозяйственное значение. Практически это явление повторяет широко распространенное движение по сохранению исторических и материальных свидетельств патриархальной жизни и культуры второй половины XIX в., когда быстрое развитие индустриализации привело к их активному разрушению и созданию музеев под открытым

небом. Приблизительно столетие спустя потребовались похожие усилия специалистов для утверждения норм защиты индустриального наследия. Осознание значения индустриальных объектов как элемента общественной памяти синципировало в 1973 г. создание Международного комитета по охране индустриального наследия (ТИССИН) основной задачей которого является содействие сотрудничеству в изучении, документировании, интерпретации, сохранении и представлении этого наследия [1]. Благодаря Международному совету по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS или ИКОМОС), под руководством ТИССИН в качестве консультанта, наиболее значимые объекты включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (UNESCO – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры). При этом не все объекты, которые признаны ценными, могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому местные организации охраны памятников и группы специалистов ищут другие способы социализации этих объектов с целью их сохранения.

Обычно старые индустриальные объекты с потерей своей функциональности частично разрушаются, их среда подвергается риску, отдельные оставшиеся их элементы становятся «заплатами» в урбанизированной современной среде. Анализ факторов, приводящих к таким результатам, является частью исследования влияния навязанных форм восприятия реальности и исторических процессов. Интересным является то, что поиск различных культурных или социальных идентичностей сообществ, открытие новых направлений, в которых они могли бы развиваться, дают толчок в защите индустриального наследия как части культурной памяти человечества.

Основная роль общественных организаций, связанных с исследованием и охраной индустриального наследия, заключается в том, чтобы найти способы утверждения в обществе ценностных критериев для этих объектов как форм культурной и социальной истории. Это осуществляется путем совершенствования методологий социализации. Сосредоточимся на успешных практиках презентации индустриальных объектов. Целенаправленный анализ основных механизмов их управления показывает сильный творческий заряд и большой потенциал для развития музейной работы и деятельности специалистов, ответственных за формирование коллекций и их экспонирования. Зачастую для достижения более полного воздействия, вместе с классическими демонстрационными практиками и формами экспонирования, применяются инновационные технические методы.

Индустриальное наследие охватывает широкий спектр недвижимости и движимых объектов, связанных с историей производства сырья или продуктов массового потребления. Оно объединяет ряд объектов: здания, сооружения, машины, оборудование, конкретные виды производственной деятельности, а также жилые дома, поселки, промышленные ландшафты; документы, представляющие индустриальные общества, предметы дизайна [2]. Рассмотрим только индустриальные объекты, которые сохраняются в новых условиях городских пространств.

Для выявления роли современного искусства в сохранении объектов индустриального наследия не будут использоваться стандартные классификации индустриальных объектов на функциональные, тематические и хронологические по их типологии, а только обзор объектов с «измененным содержанием».

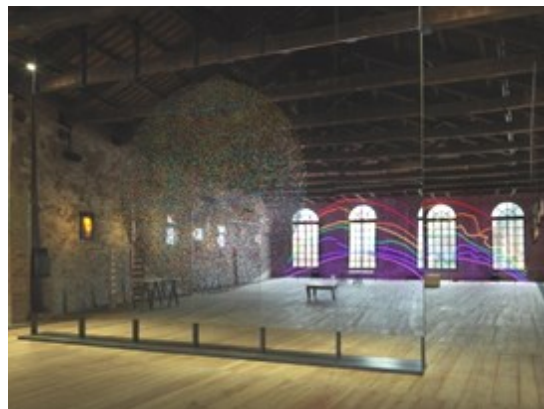
Существенную роль в формировании общественной нормы восприятия индустриального наследия как общественной ценности играют объекты с «измененным содержанием». В основном эти объекты являются частью современной культурной индустрии. В их существовании основную роль играет современное искусство и общественный интерес к его проявлениям. Благодаря нетрадиционным пространствам они дают неожиданные возможности кураторам выставок или авторам разнообразных современных неконвенциональных творческих проектов. Это аудио-визуальные произведения, световое моделирование пространства, режиссирование движения посетителей, сенсорные и интеллектуальные представления о раскрытии характера произведения в контексте окружения (архитектурного, исторического, социального). Подобные экспозиционные решения все чаще разрушают концепцию музейной среды и превращают кураторов в создателей нетрадиционных форм творчества, а каждая экспозиция становится уникальным и доходным коммерческим продуктом.

Интерес публики к таким современным формам деятельности дает возможность сохранить объекты без общественных конфликтов в отношении пространства в урбанизированной среде и без разрушения памяти об историко-социальной роли индустриальных пространств в прошлом.

Один из знаменитых объектов индустриального наследия с «измененным содержанием» – историческая верфь «Арсенал» («Arsenale») – это большое по площади сооружение является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО как район города Венеции (рис. 1). Его использование в качестве экспозиционной площади для различных нужд престижного форума современного искусства – Биенале Венеции делает

а

б

Рис. 1. Световые инсталляции в пространствах «Арсенал», Биенале искусств, 2015, Венеция, Италия

его эталоном в мировой практике. Архитектурная форма сохраняется в соответствии с требованиями «Венецианской харты» [3]. Для нужд использования пространств верфи как выставочного зала мирового уровня были предложены и постепенно введены в эксплуатацию технологические решения и интегрированные технические инструменты, которые способствуют осуществлению совершенно новых форм неконвенционального искусства. Это постоянно привлекает новых зрителей, так как временные выставки меняются каждый год и тем самым социализация не только гарантирует экономическую эффективность, но и косвенно влияет на развитие отношения общества к исторической сути комплекса.

Менее известный объект индустриального наследия – это Нау. Он является одним из первых сооружений Антонио Гауди в Барселоне. Здание являлось частью текстильного кооперативного комплекса La Obrera Mataronense, который спроектировал Гауди между 1878 и 1883 гг. Заказ на этот проект молодой А. Гауди получил от С. Пагеса, одного из выдающихся лидеров каталонского кооперативного движения в конце XIX в. Пагес известен своими идеалами утопического социализма, которые побуждают его задумать промышленный комплекс, структурированный как небольшой город. Это комплекс производственных зданий, в который включены 30 односемейных жилищ и зона обслуживания, в которой будут школа, библиотека, общественный клуб и контора кооператива. Гауди согласился работать над проектом в 1878 г., вскоре после завершения обучения в Барселонской школе архитектуры в тесном сотрудничестве с архитектором Э. Кабаньясом. Из-за нехватки средств была построена только малая часть комплекса, спроектированного архитектором: цех отбеливания хлопка (1883 г.), два жилища

(для директора и охранника) и общественный туалет. Здание считается отправной точкой в творческих экспериментах Гауди с параболическими арками в качестве конструктивных элементов. Это архитектурное решение впоследствии станет ключевым элементом и отличительной чертой его работ. Цех по отбеливанию хлопка – первый промышленный проект архитектора (рис. 2). Он решил спроектировать большое здание, построенное из 13 сплошных, но тонких параболических арок, образованных небольшими деревянными элементами, которые крепятся болтами в зависимости от модели Ф. де Л'Орма. Использование этих арок позволило Гауди создать большое открытое пространство примерно в 600 м² без необходимости внутренних отсеков или структурных систем, таких как колонны или опоры. Это было инновационным решением для тех времен. Отказ молодого архитектора от устоявшихся моделей демонстрирует большую фантазию и техническую изобретательность. Цех выделялся своей строгостью и функциональностью, далекими от декоративного изобилия, от использования исторических и природных элементов, от пространственных экспериментов, которые позже будут характеризовать работы Гауди. В этом здании арки играют ведущую роль, выполняя не только структурную, но и декоративную функцию. В этом проекте Гауди создает пространство исключительной оригинальности, усиливая красоту структурной наготы строительных материалов (дерева, кирпича и железа) и поддерживающих элементов. В нескольких метрах от цеха по отбеливанию хлопка находится общественный туалет. Это небольшое цилиндрическое сооружение считается самым старым зданием комплекса кооператива. Его интерьер разделен на две части, каждая половина имеет свою дверь. Скромная конструкция выделяется дизайном своей крыши в виде цилиндрического свода, обеспе-

а

б

Рис. 2. Экстерьер (а) и интерьер (б) мастерской по отбеливанию хлопка, арх. А. Гауди, район Матаро, Барселона (ныне Центр современного каталунского искусства фонда Луиса и Кармэн Бассат)

чивающего вентиляцию. Позднее Гауди будет использовать эту систему в вентиляционных башнях Каса Висенс и в дворце Э. Гуэля. Украшения этого небольшого здания – наличники дверей и окон, вентиляционной шахты – фризровая плитка. Это полю-бившийся Гауди декоративный элемент, который будет повторяться и преобразовываться во многих более поздних проектах. В конце XIX в. кооператив прекратил свое существование; проект Гауди не был завершен, территория постепенно застраивалась другими зданиями.

Сохранившаяся постройка цеха по отбеливанию хлопка времен Гауди была приобретена муниципалитетом Барселоны и перестроена в 2008 г. для нужд местного молодежного информационного и консультационного центра. С 2010 г. она является частью экспозиции современного каталонского искусства Луса Бассата и его супруги Кармен и представляет собой местный культурный центр. В отреставрированном пространстве выставлены работы А. Тапиес, Х. Гиноварт, Х. Миро, П. Пикассо, А. Рафолс-Касамада, Х. Торрес Гарсия, А. Браво, А. Йов, Х. Понч, Х. Мария де Сукре и Х. Бротат. На фоне этой богатой коллекции проводятся концерты современной музыки и камерные театральные спектакли.

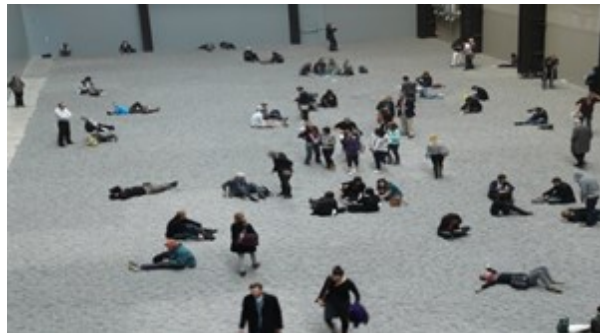
Превращение первого индустриального здания Гауди в местный культурный центр позволило сохранить это пространство как часть культурной среды, где были выставлены произведения изобразительного искусства. Одновременно с этим объект используется и как наглядное пособие по истории строительных конструкций начала XX в., использовавшихся в промышленном строительстве. С другой стороны обнаженная конструкция превращается посредством реинтерпретации в весьма интересный объект для создания современных творческих проектов.

Другим примером того, как мы можем представить методологию защиты архитектурного индустриального наследия посредством его инновационной социализации современным искусством, является одно из выставочных пространств галереи Тейт в Лондоне (рис. 3). Это Музей (Tate Britain) с крупнейшей коллекцией британского искусства в мире с 1500 г. до нашего времени, основанный индустриальцем Генри Тейтом. Первая экспозиция музея была открыта в 1897 г. За время всей своей истории по мере пополнения коллекций пространственный фонд галереи расширялся. Идеи руководства треста «Тейт» – коллекционирование и экспонирование вместе с движимыми произведениями искусства и разработка методов сохранения недвижимых ценностей британской культуры. Примером этого является приобретение права пользования бывшей насосной станции на южном берегу Темзы (электростанция Бэнксайд). В 2000 г. здание было восстановлено, чтобы сохранить его архитектурную целостность и масштаб, важный для городской идентичности. Изнутри оно было переоборудовано в центр современного искусства, оснащенный новейшими технологическими системами.

Среди современных проектов, адекватно реализованных в «Насосной станции», является инсталляция Филиппа Парено «Когда-то» («Anywhen»), 2016 г. на фоне гигантских рыб, которые «плавают» в пространстве бывшего турбинного зала (площадь – 3000 м², высота более 15 м), меняются экраны с движущимися фрагментами телевизионных передач, блеском световых щитов, городским шумом, медиативной музыкой и морским прибором. Идея заключается в том, чтобы посредством внушения индустриального использования воды в промышленном пространстве достичь осмысления параллельных миров современного человечества: природы, техногенной

а

б

Рис. 3. Галерея современного искусства:

а – Лондон, расположенная на южном берегу реки Темзы в здании бывшей насосной станции;
б – экстерьер и часть интерактивного зала

среды и пространства, находящихся в постоянном взаимодействии и формирующих индивидуальные особенности. Сочетание элементов инсталляции постоянно меняется и для зрителя создается совершенно новая реальность, которая под воздействием этого масштабного художественного темпорального произведения удивляет зрителя. Желаемый эффект состоит в том, чтобы пробудить у публики любопытство к миру и показать его необъятность в противовес однообразной повседневной жизни. Выбор места перформанса, наряду с потенциалом реализации проекта, символический: то, что индустриализация отняла у человечества в XX в., теперь, с развитием технологий, должна попытаться вернуть.

Выводы

Индустриальное наследие – это благоприятная среда, которая позволяет современным авторам развивать свои творческие идеи, требующие больших пространств, сочетание акустических средств, аудиовизуальных эффектов и современных художественных методов для реализации концептуальных творческих замыслов. Можно привести еще много примеров социализации и охраны памятников индустриального наследия. Радует, что их становится все больше, хотя и количество уничтоженных памятников тоже растет. Заинтересованность в осуществлении схожих новых форм искусства позволяет понять одну из основных целей сохранения индустриального наследия, а именно его реинтер-

претирование в современном общественном сознании и социализацию в обитаемой среде в рамках инновационных художественных решений. Достигнутый симбиоз является достойным продолжением и отражением характеристик «живой экспозиции» благодаря механизму аналогий и символических ассоциаций, ставшими частью современной потребительской культуры. В качестве основного вывода можно указать, что современные формы искусства и методы его экспонирования дают новые возможности для консолидации усилий исследователей и артистов в сохранении и социализации объектов индустриального наследия.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Международный комитет по охране промышленного наследия (TICCIH). – URL: <https://ticcih.org/> (дата обращения 06.05.2020).
2. The Nizhny Tagil Charter For The Industrial Heritage. July, 2003. – URL: <https://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-e.pdf>. (Дата обращения: 06.05.2020).
3. International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice Charter 1964). Adopted by ICOMOS in 1965. – URL: https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf. (дата обращения 06.05.2020).

© 2020 г. Гелева-Цветкова Ралица Тодорова
Поступила 6 мая 2020 г.